

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра этномузыкального образования

Рабочая программа дисциплины

«Народное музыкальное творчество»

для обучающихся по специальности

53.05.05. Музыковедение

Квалификация: Музыковед, преподаватель

Новосибирск 2021

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» июня 2021 г.
Председатель Ученого совета
Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
специальности
53.05.05 Музыковедение

Авторы-составители: кандидат искусствоведения, доцент Н.В. Леонова,
кандидат искусствоведения, доцент Н.М. Кондратьева

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Дубровская

I. Организационно-методический раздел

Учебная программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 53.05.05 Музыковедение, с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

В основу данной рабочей программы положено содержание утвержденного ученым советом НГК учебно-методического комплекса «Народное музыкальное творчество» (сост. Н.В. Леонова, Новосибирск, 2011), учебника «Народное музыкальное творчество» (отв. ред. О.А. Пашина), рекомендованного Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Музыкальное искусство» по специальностям «Музыковедение», «Композиция», «Этномузыкология», «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: оркестровые народные инструменты)», «Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование народным хором)» (СПб, 2005). Учебный курс иллюстрируется музыкально-этнографическими материалами, собранными в многочисленных экспедициях и хранящихся в Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории.

Аннотация курса. «Народное музыкальное творчество» – это дисциплина, предназначенная для студентов-музыковедов второго курса, она формирует у обучающихся комплексное представление о традиционной музыкальной культуре восточных славян, народов других этнических групп и включает сведения из различных областей современной гуманитарной науки: музыкальной фольклористики, филологии, этнографии. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины рассчитан на два семестра 2-го курса и включает 144 часа, из которых 66 аудиторных, 33 индивидуальных и 44 самостоятельных часов, контроль – 1 час; занятия занимают 2 лекционных и 1 индивидуальный час в неделю.

Цель курса – подготовка студентов к решению художественно-творческих, педагогических, культурно-просветительских, научно-исследовательских, организационно-управленческих задач, требующих сформированных представлений о традиционной музыкальной культуре.

Задачи курса связаны

– с расширением кругозора и слухового опыта студентов за счет изучения жанров и музыкально-этнографических традиций русского (восточнославянского) фольклора, традиционных музыкальных инструментов,

– с формированием представлений об особенностях фольклорного типа художественного мышления, этническом и культурном многообразии его проявления,

– с приобретением навыков нотной записи и анализа народной музыки и освоением необходимого для последующей деятельности круга этномузыкаологической терминологии,

– с развитием представлений об историческом развитии восточнославянского народного художественного творчества, о процессах и формах взаимовлияния крестьянской и городской культуры,

– с воспитанием художественного вкуса и умения оценивать современные формы функционирования фольклорных произведений за пределами естественной среды их бытования, в условиях профессиональной и любительской художественной практики.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Содержание курса «Народное музыкальное творчество» нацелено на разностороннюю характеристику народного музыкального творчества с точки зрения особенностей бытования, жанрового состава, стилевых свойств. В курсе рассматриваются вопросы исторической и структурной типологии народной музыкальной культуры, устанавливаются взаимосвязи музыкального творчества устной традиции с профессиональной культурой и искусством. Изучение русского фольклора дополняется обращением к традиционной культуре и исполнительскому фольклоризму белорусов, украинцев и большого числа коренных и переселенческих этносов Сибири и Дальнего Востока.

Курс «Народное музыкальное творчество» интегрирован с широким кругом гуманитарных и профессиональных дисциплин («История», «История русской музыки», «Музыкальная форма», «Теория монодии», «Традиционная музыка народов мира», «Традиционная культура в современном мире», «Музыкальная культура Сибири»). В результате устойчивых межпредметных связей происходит комплексное, объемное осмысление явлений традиционной музыкальной культуры в целом и музыкального фольклора в частности. Курс «Народное музыкальное творчество» базируется на достижениях отечественной (в том числе, сибирской) фольклористики и этнографии, иллюстрируется аудио-, видео- и нотными записями аутентичных фольклорных образцов.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, определяющихся тем, что студент:

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; данная компетенция определяется тем, что студент должен:

Знать:

– различные исторические типы культур;

- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

- объяснять феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ОПК-1 способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода; данная компетенция определяется тем, что студент должен:

Знать:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ОПК-2 способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации; данная компетенция определяется тем, что студент должен:

Знать:

- основы нотационной теории и практики;
- основные направления и этапы развития нотации;

Уметь:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;

Владеть:

- категориальным аппаратом нотационных теорий;
- различными видами нотации.

ПКО-4 способен постигать музыкально-теоретические концепции, анализировать музыкально-исторические процессы профессиональной и народной музыки, оценивать происходящие в области музыкального

искусства изменения; данная компетенция определяется тем, что студент должен:

Знать:

- исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

Уметь:

- рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;

Владеть:

- основной терминологией в области профессиональной и народной музыки.

ПКО-9 способен организовывать работу, связанную со сбором, хранением и изучением музыкальных явлений, включая образцы старинной музыки и фольклора; данная компетенция определяется тем, что студент должен:

Знать:

- способы систематизации и классификации собранного материала;

Уметь:

- использовать полученные знания в практической деятельности;

Владеть:

- понятийным аппаратом в области профессиональной и народной музыки.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине «Народное музыкальное творчество» проходят в форме аудиторных лекционных занятий. Изложение основополагающей информации, базирующейся на современных достижениях музыкальной фольклористики, этнографии и этнологии сопровождается прослушиванием/просмотром аудио- и видеоматериалов с комментариями педагога, на основе которых происходит формирование навыков восприятия традиционной музыки разных жанров и национальных традиций; полученные знания закрепляются в процессе выполнения индивидуального задания по нотированию разных по этническим и жанрово-стилевым характеристикам образцов традиционной музыки, а также в ходе аудиторного анализа образцов народного музыкального творчества.

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания по дисциплине (основные дидактические единицы)

Овладение теоретическими знаниями законов русского фольклора как особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой системой региональных исполнительских и этнографических комплексов. Познание особенностей народно-песенной речи, ритмической и ладовой структур, закономерностей формообразования

на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора в условиях аудиторных и практических (экспедиционных) занятий. Темброво-интонационное и стилевое многообразие музыкального фольклора, характерные приемы исполнения. Специфика функционирования жанров музыкального фольклора. Роль обрядов в жизненном и календарном циклах. Овладение навыками нотирования и комплексного теоретического анализа народно-песенного материала. Изучение этномузыковедческой специальной литературы и фольклорных сборников. Анализ современного состояния народного творчества как научно-теоретической дисциплины в области исполнительского фольклоризма.

Раздел I. Традиционная культура и музыкальный фольклор

Тема 1. Традиционная картина мира

Науки, изучающие быт, обычай и культуру народов мира. К. Леви-Строс о двух типах культуры и их различиях. Традиционный тип культуры. Специфика мифологических представлений о мире. Дуализм мышления. Пространство и время. Природные стихии. Человеческое сообщество. Представители иного мира. Антропоморфизм и анимизм. Двоеверие. Народное христианство

Практическая работа. Анализ описания обряда (обрядового текста), песенных текстов с целью выявления мифологических представлений.

Самостоятельная работа. Прочитать несколько мифов разных народов, выявить общие черты.

Тема 2. «Языки» традиционной культуры

Определение обряда. Основные циклы народных обрядов. Обряды перехода (А. ван Геннеп) и их структура. Ритуал и его коды (Н.И. Толстой): действие, предметы, время, место, участники, традиционные тексты и пр. Звуковой код народной культуры, формы его проявления и способы письменной фиксации. Функции звука и голоса в традиционной культуре.

Практическая работа. Анализ этнографических описаний ритуальных ситуаций и выявление структурных элементов обряда перехода.

Самостоятельная работа. Составление таблицы «Этапы развития нотной записи народных песен» по книге Э.Е. Алексеева.

Тема 3. Специфика музыкального фольклора

Определения фольклора. Фольклор как особый тип художественной культуры, возникающий и бытующий в определенных условиях (социальная однородность, недифференцированность общественного сознания, господство коллективной психологии). Фольклор как система передачи поколениям социального и бытового опыта в художественно-образной

форме. Синкетическая природа фольклора и устная форма его бытования. Анонимность, коллективное-индивидуальное, стабильное-мобильное, канон и импровизация в народном творчестве. Традиция, ее устойчивость. Специфика социальной функции фольклора. Утилитарные и художественные функции.

Самостоятельная работа. Конспектирование статьи К.В. Квитки «О постановке тактовой черты».

Тема 4. Региональные и социальные факторы в формировании музыкальной традиции.

Локальная природа фольклора. Предпосылки формирования локальных (местных) традиций. История заселения русской этнической территории. Формирование этнокультурных зон. Региональные системы музыкально-фольклорных традиций и их связь с картой диалектного членения языка. Узко-локальные, региональные, зональные ареалы. Социальные и конфессиональные факторы в формировании народной культуры. Музыкально-фольклорная традиция.

Самостоятельная работа. Изучение литературы по теме. Нотирование фольклорного образца.

Тема 5. Фольклоризм

Историческая эволюция народного творчества. Формы первичного (продуктивного и репродуктивного) бытования фольклора. Аутентичный фольклор. Постфольклор. Фольклор и профессиональная культура. Культурный дуализм. Вторичные формы бытования фольклора. Сущность и значение фольклоризма. История термина и его содержание. Цели и формы адаптации образцов народного творчества средствами профессиональной культуры. Виды фольклоризма. Авторский фольклоризм (писательский, поэтический, композиторский) и фольклорность. Авторские версии фольклорных жанров (сказка, колыбельная, плач, эпическое повествование и др.).

Разновидности исполнительского фольклоризма. Жанровые сферы академического направления исполнительского фольклоризма. История создания народного хора и его эволюция. Русские народные хоры. Сольное исполнение народных песен. Народные оркестры. Эволюция народно-академического оркестрового исполнительства. Аутентичное направление исполнительского фольклоризма. Фольклорное ансамблевое исполнительство 1960–2000-х годов. Ансамбль народной музыки Д.В. Покровского. Исполнительский фольклоризм в Сибири.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Нотирование фольклорного образца. Подготовка к собеседованию по контрольным вопросам пройденных тем.

В результате освоения данного раздела студент должен

знать различные исторические типы культур; основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; основы нотационной теории и практики, основные направления и этапы развития нотации; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки;

уметь объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов; использовать полученные знания в практической деятельности;

владеть навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; категориальным аппаратом нотационных теорий; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки; понятийным аппаратом в области профессиональной и народной музыки.

Раздел II. Жанровые универсалии музыкального фольклора

Тема 6. Жанровая типология и классификация фольклора

Фольклорный жанр и критерии его выделения. Современные представления о возникновении, становлении и развитии жанров народного музыкального творчества. Основные этапы развития, жанровые системы и стилистические пласти русского (восточнославянского) фольклора (А. Руднева). Крестьянский фольклор (допесенная и собственно песенная системы). Городская народно-песенная система. Фольклорное творчество советского периода. Жанровые сферы русского традиционного творчества. Приуроченные (к обрядам, к видам деятельности, к сезонам) и неприуроченные песни. Вторичная приуроченность фольклорных произведений. Музыкальные и поэтические жанры. *Самостоятельная работа.* Составление таблицы жанров русского фольклора.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы.
Нотирование фольклорного образца.

Тема 7. Обряды и фольклор календарного цикла

Оппозиция: обрядовый – необрядовый в фольклоре. Обряд и его коды (акциональный, локативный, темпоральный, персональный, предметный, вербальный, музыкальный). Особенности классификации обрядовых песен. Этнографические, филологические и музыкальные опыты песенной классификации.

Мифологические и христианские представления в народном календаре и календарных песнях. Основные компоненты календарной обрядности. Продуцирующий характер календарных обрядов. Календарный год земледельческих праздников. Календарные фольклорно-этнографические комплексы восточных славян. Цикл зимних календарных песен (поздравительные обходные песни, подблюдные, масленичные). Весенние календарные песни (заклички, волочебные, ритуальные хороводы, егорьевские, семицкие, русальные). Песни летних календарных праздников (купальские, петровские). Живые песни и осенний песенный цикл. Обрядовые и необрядовые песни календарных праздников. Песни сезонной и вторичной приуроченности. Соотношение словесных текстов и напевов календарных песен. Политечевые напевы. Специфика интонирования календарных песен традиции.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Чтение гл. 1 из второй части учебника. Нотирование фольклорного образца.

Тема 8. Обряды и фольклор жизненного цикла

Семейные фольклорно-этнографические комплексы как обряды перехода (А. ван Геннеп). Основные циклы семейно-обрядового фольклора. Родинные и крестинные песни. Колыбельные песни: народные названия, особенности поэтического содержания и исполнения. Остаточные явления обрядовой приуроченности в колыбельных песнях.

Происхождение свадебного обряда, его историческая многослойность и полифункциональность. Свадьба как переходный ритуал, его инициационная и территориальная составляющие. Типовая структура русского свадебного обряда (сватовство, договор, «сборы», канун венчания, венец, свадебный пир в доме жениха, обряды второго дня), содержание основных этапов. Региональные типы свадебного обряда: северорусский драматический (свадьба-«похороны») и южнорусский праздничный (свадьба-«веселье»).

Жанровый состав свадебного фольклора: сольная и групповая причеть (причетная песня), заклинательные, описательные, величальные, корильные, «прощальные» (Е.В. Гиппиус) песни, речевые формы (заговоры, наговоры дружки). Политечевые напевы, функционально закрепленные в северной свадьбе и функционально незакрепленные в южнорусской свадебной традиции. Музыкально-поэтический стиль свадебного фольклора с выделением жанровых и стилевых доминант.

Похоронно-поминальный фольклорно-этнографический комплекс, его смысл и структура. Причитание – основной жанр похоронного обряда. Признаки профессионализации жанра. Женская исполнительская традиция, особенности интонирования причитаний. Специфика поэтического содержания, роль традиционных поэтических формул в организации причетных текстов. Знаковая природа напевов плачей, их ареальный

характер на Русском Севере, политечстовость напевов. Песенные формы и православные песнопения, приуроченные к похоронному и поминальному ритуалам. Похоронные ритуалы сибирских этносов.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Составление таблицы «Структура русского свадебного обряда». Нотирование фольклорного образца.

Тема 9. Музыкальный эпос

Эпические жанры как универсалия традиционной культуры. Общая характеристика музыкально-повествовательных жанров и их типология. Историко-типологическая концепция развития эпических жанров (Б.Н. Путилов).

Историческое развитие и жанровый состав русской эпической традиции в филологической фольклористике (былины, скоморошины, баллады, исторические песни, духовные стихи). Соотношение поэтических и музыкальных жанров. Северная старина (былина) – крупная сказительская форма и единственный музыкальный жанр русского эпоса. Основные циклы и типы былин, герои, ведущие сюжеты и принципы их построения. Сказитель и сказительское искусство. Сказительские школы. Техника исполнения и способы передачи эпического знания. Формульная концепция А. Лорда и М. Перри. Поэтический стиль былин. Стихи и напев. Стиховые и тирадные формы напевов. Политечстовость напевов. Сольные и ансамблевые традиции северных былин.

Песенные формы русского музыкального эпоса, их связь со сказительскими традициями. Южнорусская былинная песня. Тематические группы и стилевые разновидности исторических песен. Сюжеты и поэтика баллад, оригинальные балладные напевы белорусской традиции. Музыкально-поэтические стили духовных стихов.

Жанры музыкального эпоса в коренных и переселенческих традициях Сибири.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы. Нотирование фольклорного образца.

Тема 10. Песенно-танцевальный фольклор

Песенно-танцевальные жанры в русском фольклоре. Обрядовая и сезонная приуроченность традиционных форм крестьянского песенно-танцевального фольклора. Происхождение и эволюция хороводов. Связь весенних хороводов с календарными и общиными («съезжими») праздниками, а также с традиционными собраниями сельской молодежи. Семантика хороводных движений. Связь слова, музыки и хореографии.

Классификация хороводов по формам хореографии: круговые, орнаментальные, ряды, шествия, круговые с разыгрыванием действия, плясовые хороводы.

Поэтическое содержание хороводных песен, организация словесного текста на уровне сюжета и строфы. Роль и виды повтора. Особенности музыкальной формы хороводных песен, ритмический склад, формообразующая функция повторов, рефренов, припевов. Региональные стилевые разновидности хороводов и связанных с ними песен.

Зимние собрания молодежи на Русском Севере. Сибирская вечорка, ее структура. Жанровый состав зимних собраний. Проходочные, игровые, хороводные песни, припевки, игры, "фоновые" жанры. Особенности содержания, мелодического строения и хореографии игровых вечорочных песен.

Эволюция хореографических форм: хоровод-пляска-танец. Скорые или плясовые песни крестьянского фольклора, их музыкально-поэтический стиль. Особенности исполнения плясовых песен. Музыкальное сопровождение пляски. Южнорусская и севернорусская плясовая традиции. Плясовые песни городского стиля. Частушки. Истоки жанра и время его формирования. Основные тематические циклы, строение поэтических текстов. Политечествость напевов частушек. Виды частушек – припевки и страдания. Связь припевок с пляской.

Круговые танцы в традиционной культуре коренных этносов Сибири. Бурятский ёхор, якутский осуохай.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Изучение песенных сборников разных локальных традиций. Нотирование фольклорного образца.

Тема 11. Необрядовый песенный фольклор. Песенная лирика

Традиционная песенная лирика, ее происхождение. Формы бытования песенной лирики, отсутствие приуроченности как признак, определивший особенности развития жанра. Тематические группы лирических песен. Лирические песни с историческими и балладными сюжетами. Особенности сюжета и композиции. Поэтический (образный) параллелизм. Композиционный прием "ступенчатого сужения образов". Особенности поэтики лирической песни.

Простые и сложные формы песенной лирики. Протяжная песня. Соотношение словесного текста и напева. Стих расширенной структуры. Приемы трансформации исходного стиха. Особенности строфической композиции протяжной песни: значение мелодических кадансов, выделенный зачин, начальная и нормативная строфы. Вторичные мелодико-ритмические композиции как специфическое жанровое явление.

Стилевые пласти в лирических песнях: раннетрадиционный (сезонноприуроченные песни западной традиции), позднетрадиционный

(протяжные песни) и поздний городского происхождения. Возрастная циклизация репертуара лирических песен. Обиходное пение и "мастерские" ансамбли исполнителей. Региональные особенности традиции протяжного пения, локальные мелодико-многоголосные стили. Протяжная песня как вершина русской крестьянской песенной лирики. Различия в музыкальном стиле традиционных и поздних (городских) лирических песен.

Необрядовые песни в традиционной музыкальной культуре сибирских коренных народов.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Подготовка к собеседованию по контрольным вопросам пройденных тем. Нотирование фольклорного образца.

Тема 12. Традиционные музыкальные инструменты

Источники для изучения народных музыкальных инструментов. Народный музыкальный инструмент как предмет органологического исследования. Музейные коллекции музыкальных инструментов, проблема их описания и атрибуции.

Особенности функционирования народных инструментальных культур (тенденция к профессиоанализации: необходимость "репетиционной" практики, наличие школ, методов обучения и пр.).

Универсальная систематика народных музыкальных инструментов Э. Хорнбостеля и К. Закса. Опыты классификации и описания народных инструментов в отечественной музыкальной науке (А. Фамицын, К. Квитка, К. Вертков, О. Гордиенко). Основные классы музыкальных инструментов. Место народных инструментов в русской музыкальной традиции. Локальное распространение инструментов. Ансамбли народных музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты и звуковые орудия народов Сибири.

Практическая работа. Составление таблицы народных инструментов.

Самостоятельная работа. Чтение гл. 5 из второй части учебника.

Нотирование фольклорного образца.

Тема 13. Народная инструментальная музыка

Жанровая классификация инструментальных наигрыш: приуроченные – пастушки, календарные, свадебные; неприуроченные – плясовые, лирические наигрыши. Вторичная приуроченность напевов. Охотничьи манковые наигрыши. Пастушеские инструменты (трубы, рога, рожки, жалейки, дудки, пастуший барабан) и наигрыши (сигнальные, плясовые, лирические). Сольная и ансамблевая формы исполнения. Реликтовые пастушки инструменты (тростниковые дудки, свистки). Календарно-приуроченные наигрыши южнорусской традиции. Ансамбли

кувикл, традиционные ансамбли различных инструментов (дудки, пыжатки, «калюки»). Свадебные инструментальные наигрыши западнорусской традиции, их функция в обряде. Сольная и ансамблевая игра на скрипке и гусялях в свадебном обряде (с включением бубна, цимбал, парной свирели).

Детское звукотворчество с использованием звуковых орудий и музыкальных инструментов. Древние инструменты и предметы быта, используемые при ансамблевом музицировании (колокола, бубенцы, свистульки, окариньи, колотушки, трещотки, ложки, коса, рубель, пила, печная заслонка и пр.).

Поздние инструменты (различные виды гармони, балалайка, домра, мандолина, гитара) в крестьянской и городской музыкальной традиции. Сольное и ансамблевое музицирование. Связь инструментальных наигрышней с певческой/песенной практикой.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Подготовка к собеседованию по контрольным вопросам пройденных тем. Нотирование фольклорного образца.

В результате освоения данного раздела студент должен
знать способы систематизации и классификации собранного материала;
уметь самостоятельно работать с различными типами нотации;
рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов;
использовать полученные знания в практической деятельности;

владеть профессиональной терминологией; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; различными видами нотации; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки; понятийным аппаратом в области профессиональной и народной музыки.

Раздел III. Стилевые свойства музыкального фольклора

Тема 14. Основы традиционного музыкального мышления

Музыка как неотъемлемая часть традиционной картины мира. Этнографический и художественный синкретизм. Взаимосвязь музыки, слова и движения. Становление системы музыкального мышления в ходе слуховой практики и совместного музицирования. Ритм как фундаментальная основа музыкально-фольклорных произведений. Квантитативность русской народной песенной ритмики. Звуковысотность в системе народного музыкального мышления. Мелодика как пространственное воплощение ритма. Интоационный словарь музыкально-этнографической традиции, его жанрово-стилевая дифференциация. Формы совместного пения и их связь с концептами традиционной картины мира.

Практическая работа. Прослушивание аудиозаписи, просмотр видеоматериалов.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы. Анализ нотированных образцов.

Тема 15. Структурно-ритмическая организация народной музыки

Специфика средств художественной выразительности народной песни по сравнению с системой выразительных средств профессиональной композиторской музыки. Взаимосвязи словесного, музыкального, двигательного компонентов целостной структуры. Стилистические уровни, категории описания музыкального материала.

Особенности народно-песенного стихосложения. Силлабическое (слогочислительное) и тоническое (акцентное) стихосложение. Малые (слоговые группы и сегменты), большие (строки) и композиционные (фразовая, стиховая, строфическая, тирадная) единицы организации поэтических текстов песен. Роль повторов и рефренов (припевов). Виды рефренов. Сочетание признаков силлабического и акцентного стихосложения (полиструктурный стих). Временники.

Особенности музыкальной ритмики народной песни, ее времязмерительный характер. Отсутствие в традиционном фольклоре пульсации сильных и слабых долей. Многослойность ритмической системы народной песни. Слоговой ритм (слоговая музыкально-ритмическая форма по Е. Гиппиусу) как результат координации стиха и напева, его значение для определения ритмического склада традиционной песни. Методика моделирования слогового ритма по К. Квитке.

Построение ритмической формы напева из музыкальных ячеек, соотнесенных со слоговыми группами силлабического стиха (синтаксически самостоятельные формулы слогового ритма) или с сегментами тонического стиха (синтаксически несамостоятельные формулы слогового ритма). Понятие ритмического периода и слоговой музыкально-ритмической формы в народной песне. Типологические группы ритмических форм: с цезурированными и с сегментированными (равномерно и неравномерноsegментированными) ритмическими периодами. Приемы варьирования типовых ритмических ячеек. Принципы тактирования народных напевов.

Самостоятельная работа. Анализ образцов народных песен и композиторских образцов фольклорного тематизма.

Самостоятельная работа. Чтение главы 2 из третьей части учебника. Анализ нотированных образцов.

Тема 16. Звуковысотная организация народной музыки

Составляющие звуковысотной организации: лад, мелодика, многоголосие, строй. Ладово-мелодический склад традиционных напевов.

Лад как «звуковое воплощение ритма» (Е. Гиппиус). Структурные функции звуков в напеве, отсутствие системы тяготений. Основной и побочные опорные тоны, способы их определения в напевах разного ритмического устройства. Горизонтальный и вертикальный компоненты лада. Терцовая взаимозаменяемость звуков, оппозиция двух терцовых рядов в диатонических напевах. Оппозиция «звук-созвучие» в ангемитонных напевах.

Ячейковое строение мелодической композиции. Координация мелодических ячеек с ритмическими структурами. Способы описания ячеек с учетом повторяемости, мелодического контура, ладовой организации; замкнутые и незамкнутые мелодические ячейки. Типизация мелодических ячеек в локальных песенных традициях.

Этапы записи народно-песенного многоголосия. Современное отношение к теории XIX века о подголосочной полифонии как основе русского народного многоголосия. Значение многоканальных записей при изучении особенностей народного многоголосия. Строение народного ансамбля: количество голосовых "партий", их мелодическое наполнение и тембровое соотношение. Основные типы многоголосия («фактур совместного пения» по Е. Гиппиусу): монодийная и вариантная гетерофония, диафония, функциональное двухголосие, функциональное трехголосие с квинтовой рамкой. Локальные особенности русского народного многоголосия. Регистровое удвоение голосовых партий в севернорусских традициях. Виды сольного подголоска в южнорусской певческой практике.
Практическая работа. Анализ образцов народных песен разных локальных традиций

Самостоятельная работа. Чтение главы 3 из третьей части учебника.

Анализ нотированных образцов.

Тема 17. Типология региональных традиций русского фольклора

Дифференцирующие признаки, определяющие своеобразие локальной традиции: формы бытования фольклора, иерархия фольклорных жанров, музыкально-поэтический и исполнительский стиль. Соотношение жанрового и регионального стилей. Типология локальных (региональных) традиций в русском фольклоре. Коренные традиции: западнорусская, севернорусская, южнорусская; региональные жанровые системы; особенности песенного и певческого (исполнительского) стилей. Специфика среднерусской фольклорной традиции. Традиции позднего формирования.

Практическая работа. Составление таблицы «Типология локальных традиций русского фольклора».

Самостоятельная работа. Чтение разделов 2.5., 3.2 и 4.5 второй части учебника «Народное музыкальное творчество» с подготовкой ответов на контрольные вопросы.

В результате освоения данного раздела студент должен

знать основные направления и этапы развития нотации;
анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; самостоятельно работать с различными типами нотации; использовать полученные знания в практической деятельности;
владеть профессиональной терминологией; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки; понятийным аппаратом в области профессиональной и народной музыки.

Раздел IV. Методы изучения традиционной музыки сибирских народов

Тема 18. Типология сибирских этномузыкальных культур

Проблема типологии коренных сибирских культур. Антропологический, этнографический, лингвистический и этномузыковедческий подходы к типологии сибирских культур. Антропологическая классификация сибирских народов в версии В.П. Алексеева и И.И. Гохмана. Хозяйственно-культурные типы и историко-культурные области в версии Н.Н. и И.А. Чебоксаровых. Языковое родство. Алтайская, уральская, енисейская, чукотско-камчатская, эскимосско-алеутские языковые семьи и генетически изолированные языки. Историческая глубина лингвистических реконструкций. Становление этномузыкальной типологии сибирских музыкальных культур. Гипотеза В.В. Мазепуса о существовании сибирской метакультуры, включающей собственно сибирскую (с дальнейшим делением на северную и южную подзоны), а также дальневосточные колымско-чукотско-камчатскую и приамурско- сахалинскую этномузыкальные зоны.

Практическая работа. Освоение карты сибирского региона, историко-этнографических и этнических ареалов.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы. Анализ нотированных образцов.

Тема 19. Интонационная культура этноса

Теория интонационной культуры этноса, ее методологические основания. Определение понятия ИКЭ. Системная организация интонационной культуры. Механизм культурной памяти. Концентрическое устройство интонационных культур. Неоднородность интонационных культур. Субэтнические традиции и метакультурные образования. План содержания и план выражения интонационной культуры. Этномузыкальная система как план выражения интонационной культуры и универсальная обобщенная знаковая система. Типы интонирования. Функционально-жанровые образования и грамматические страты. Типология страт. Методы

установления страт. Задачи полного синхронного описания интонационной культуры.

Практическая работа. Установление системных соответствий в наборах оппозиционных культурных понятий, определение иерархии.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы. Анализ нотированных образцов.

Тема 20. Анализ тембров в этномузикологии

Отличительные особенности музыкальных культур Сибири. Тембр как главный дифференциальный признак сибирских культур. Компенсирующие выразительные средства; изощренная штриховая техника; тембровые противопоставления. Артикуляционно-акустическая классификация этномузикальных тембров В.В. Мазепуса. Фарингализация, назализация, коррелированная и некоррелированная ларингализация, tremolирующая и однократная глottализация, сдвиги гортани как наиболее характерные суперсегментные признаки сибирских тембров.

Практическая работа. Воспроизведение основных этномузикальных тембров.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы. Анализ нотированных фольклорных образцов.

Тема 21. Звуковысотная организация сибирских музыкальных культур

Монодийный склад сибирской музыки. Звукоряды и интонационные контуры ступеней. Преобладание узкообъемных зонорядов. Зоноряд – звукоряд с широкими (до 2 и более тонов) зонами ступеней. Условность противопоставления гемитонных и ангемитонных ладов в сибирской музыке. Стабилизованные (ровные, входящие, исходящие, мордентные, трелеобразные) и скользящие (наклонные, дуги, зигзаги) высотные контуры ступеней звукоряда как значимые признаки звуковысотной организации. Факторы, определяющие функциональность ступеней. Типы функций.

«Раскрывающиеся» (с изменяющимися в процессе интонирования интервалами между ступенями) лады сибирской музыки. Проблема восприятия высоких эстетических достоинств сибирской музыки в свете фундаментальной оппозиции «свое–чужое».

Практическая работа: воспроизведение различных интонационных контуров.

Самостоятельная работа. Изучение специальной литературы. Анализ нотированных фольклорных образцов.

Тема 22. Новосибирская этномузикологическая школа

Комплексная тема НГК «Музыкальная культура Сибири». Изучение интонационных культур коренных этносов региона. Экспедиционная работа

и формирование коллекций Архива традиционной музыки как исследовательской базы. Центр этномузико-восточных исследований Северной Азии. Ю.И. Шейкин. Лаборатория системных исследований этномузикальных культур. В.В. Мазепус. Направления исследовательской деятельности. Работа по подготовке кадров.

В результате освоения данного раздела студент должен
 знать механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; основы нотационной теории, основные направления и этапы развития нотации; исторические этапы в развитии профессиональной и народной музыки; способы систематизации и классификации собранного материала;

уметь толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; самостоятельно работать с различными типами нотации; рассматривать музыкально-историческое явление в динамике общеисторического, художественного и социально-культурного процессов; использовать полученные знания в практической деятельности;

владеть навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией; навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; основной терминологией в области профессиональной и народной музыки; понятийным аппаратом в области профессиональной и народной музыки.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ №	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов контактной работы			Кол-во часов самостоя- тельной работы студенто- в
			лекц- ионн- ые	прак- тиче- ские	инди- виду- альны- е	
I. Традиционная культура и музыкальный фольклор						
1.	Традиционная картина мира	5	2	–	1	2
2.	«Языки» традиционной культуры	5	2	–	1	2
3.	Специфика музыкального фольклора	5	2	–	1	2
4.	Региональные и социальные факторы в формировании музыкальной традиции	5	2	–	1	2

5.	Фольклоризм	5	2	–	1	2
Раздел II. Жанровые универсалии музыкального фольклора						
6.	Жанровая типология и классификация фольклора	5	2	–	1	2
7.	Обряды и фольклор календарного цикла	5	2	–	1	2
8.	Обряды и фольклор жизненного цикла	5	2	–	1	2
9.	Музыкальный эпос	5	2	–	1	2
10.	Песенно-танцевальный фольклор	5	2	–	1	2
11.	Необрядовый фольклор. Песенная лирика	5	2	–	1	2
12.	Традиционные музыкальные инструменты	10	4	–	2	4
13.	Народная инструментальная музыка	5	2	–	1	2
Раздел III. Стилевые свойства музыкального фольклора						
14.	Основы традиционного музыкального мышления	5	2	–	1	2
15.	Структурно-ритмическая организация народной музыки	8	4	–	2	2
16.	Звуковысотная организация народной музыки	8	4	–	2	2
17.	Типология региональных традиций русского фольклора	8	4	–	2	2
Раздел IV. Методы изучения традиционной музыки сибирских народов						
18.	Типология сибирских этномузикальных культур	8	4	–	2	2
19.	Интонационная культура этноса	11	6	–	3	2
20.	Анализ тембров в этномузикологии	11	6	–	3	2
21.	Звуковысотная организация сибирских музыкальных культур	10	6	–	3	1
22.	Новосибирская этномузикологическая школа		2	–	1	–
Контроль		1	–	–	–	–
Итого за год		144	66	–	33	44

IV. Формы промежуточного и итогового контроля.

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.05.05 по дисциплине «Народное музыкальное творчество» проводятся дифференцированные зачеты в конце 3-го и 4-го семестров на 2 курсе.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

1. Народное музыкальное творчество: Учебник для студентов высших учебных заведений / Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005.

2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия для студентов высших учебных заведений / Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2008.

3. Ефименкова Б.Б. Ритм в произведениях русского вокального фольклора. – М.: Композитор, 2001.

4. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. – М., 1983.

5. Квитка К.В. Избранные труды: В 2-х т. – М., 1971.

6. Щуров В.М. Стилевые особенности русской народной музыки. – М., 1998.

7. Народные инструменты и инструментальная музыка. Т.1. – М., 1988.

8. Алексеев Э. Нотная запись народной музыки. – М., 1990.

9. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. – М., 1986.

10. Музыкальная культура Сибири. Т.1, кн. 1: Традиционная культура коренных народов Сибири. – Новосибирск, 1997.

11. Музыкальная этнография Северной Азии. – Новосибирск, 1988.

12. Вопросы музыкознания. – Новосибирск, 1999 (с. 212–225).

Кондратьева Н.М. Мтатистическое установление звукоряда одного музыкально-фольклорного образца: специфика высотной шкалы чалканского похоронно-поминального плача *сыгыт* // Вестник музыкальной науки. – 2018, № 2. С. 104–111.

Сыченко Г.Б. Изучение музыкальных культур коренных народов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирской консерватории // Вестник музыкальной науки. – 2017, № 1. С. 42–56.

Песенные сборники для практической и самостоятельной работы

Балакирев М. Русские народные песни для одного голоса с сопр. фортепиано / Под ред. Е. Гиппиуса. – М., 1957.

Балашов Д., Марченко Ю., Калмыкова Н. Русская свадьба / Ред.-сост. муз. части А. Мехнечев. – М., 1985.

Герстенберг И., Дитмар Ф. Русские песни XVIII века. – М., 1958.

- Двадцать русских народных песен в звукозаписях Е. Линевой, М. Пятницкого, З. Эвальд, Е. Гиппиус / Сост. Е. Гиппиус. – М., 1979.
- Енговатова М.* Протяжные песни Ульяновского Заволжья. – М., 1981.
- Котикова Н.* Народные песни Псковской области. – М., 1966.
- Кулаковский Л.* Искусство села Дорожёво. – М., 1959.
- Линева Е.* Великорусские песни в народной гармонизации. Вып. 1-2. – СПб., 1904-1909.
- Листопадов А.* Песни донских казаков. Т. 1 и 2. – М., 1949.
- Лопатин Н., Прокунин В.* Сборник русских лирических песен. – М., 1956.
- Львов Н., Прач И.* Собрание русских народных песен с их голосами. – М., 1955.
- Лядов А.* Песни русского народа. – М., 1959.
- Мельгунов Ю.* Русские народные песни, непосредственно с голосов народа записанные. Вып. 1. – М., 1879.
- Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области / Ред.-сост. В. Лапин. Вып. 1-2. – Л., 1987-1989.
- Народные песни Вологодской области: Песни Средней Сухоны / Сост. А. Мехнецов. – Л., 1981.
- Народные песни Смоленской области, напетые А. Глинкиной. – М., 1969.
- Образцы народного многоголосия / Сост. И. Земцовский. – Л.-М., 1972.
- Пальчиков Н.* Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского уезда Уфимской губернии. – М., 1888.
- Песни донских казаков, напетые А. Каргальским / Сост. А. Мехнецов и В. Бахтин. – Л., 1979.
- Песни Заонежья в записях 1880-1980-х гг. / Сост. Т.В. Краснопольская; редакция Е. Гиппиуса. – Л., 1987.
- Пушкина С.* По следам Пальчикова. – М., 1978.
- Пушкина С., Руднева А.* Русские народные песни Московской области: в 2-х частях. – М., 1986-1988.
- Пьянкова С.* Свадебные песни родины Глинки. – М., 1977.
- Свитова К.* Народные песни Брянской области. – М., 1966.
- Римский-Корсаков Н.* Сто русских народных песен. – М., 1971.
- Руднева А., Пушкина С., Щуров В.* Русские народные песни в многомикрофонной записи. – М., 1979.
- Русские народные песни Смоленской области / Сост., расшифр., comment. Ф. Рубцова. – Л., 1981.

Русские народные протяжные песни: Антология / Сост. И. Земцовский. – М.-Л., 1966.

Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т.1: Календарные обряды и песни / Отв. ред. О. Пашина. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи / Отв. ред. О. Пашина, М. Енговатова. – М., 2003.

Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т.3: Сезонно-приуроченные лирические песни / Отв. ред. О. Пашина. – М., 2005.

Угличские народные песни / Сост.-ред. И. Земцовский. – Л.; М., 1974.

Устьянские песни / Сост. А. Мехнечев. Вып. 1-2. – Л., 1983-1984.

Издания сибирского фольклора

Аксенов А. Тувинская народная музыка. – М., 1964.

Алексеев Э., Николаева Н. Образцы якутского песенного фольклора. – Якутск, 1982.

Алтайские героические сказания. – Новосибирск, 1997 (Памятники фольклора...).

Добжанская О. Шаманская музыка самодийских народов Красноярского края. – Норильск, 2008.

Дорофеев Н. Русские народные песни Забайкалья. Семейский распев. – М., 1989.

Дугаров Д. Бурятские народные песни. Вып. 1-3. – Улан-Удэ, 1964, 1969, 1980.

Захарченко В., Мельников М. Свадьба Обско-Иртышского Междуречья. – М., 1983.

Лирические песни Томского Приобья / Запись, нотация, сост., предисл., примеч. А.М. Мехнечева. – Л., 1986.

Мухомедшина Л. Традиция протяжных песен на Ангаре // Фольклор: Песенное наследие. – М., 1991.

Обрядовая поэзия саха (якутов). – Новосибирск, 2003 (Памятники фольклора..., т. 24).

Песни Аграфены Оленичевой / Под ред. С. Аксюка. – М., 1960.

Песни села Балман / Сост. В. Захарченко. – Новосибирск, 1969.

Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока / Сост. Ю. Смирнов. – Новосибирск, 1991 (Памятники фольклора..., [т. 3]).

Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока / Сост. С. Красноштанов. – Новосибирск, 1997 (Памятники фольклора..., т. 14).

Русские народные песни Алтайского края / Сост. В. Пешняк. – Барнаул, 1980.

Русские народные песни Красноярского края / Под ред. С. Аксюка. Вып. 1-2. – М., 1959-1962.

Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. Заговоры. – Новосибирск, 1997 (Памятники фольклора..., т. 13).

Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Свадебная поэзия. Похоронная причеть. – Новосибирск, 2002 (Памятники фольклора..., т. 22).

Свадебные песни Томского Приобья / Сост. А. Мехнцов. – Л.-М., 1977.

Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Часть 1: Семейно-обрядовые песни и причитания / Отв. сост. Н.В. Леонова. – Новосибирск: Наука, 2011 (Памятники фольклора..., т. 31)

Фольклор удэгейцев: Ниманку, тэлунгу, ехэ. – Новосибирск, 1998 (Памятники фольклора..., т. 18).

Фольклор шорцев / Сост. Л.Н. Арбачакова. – Новосибирск: Наука, 2010 (Памятники фольклора, т. 29).

Хакасский героический эпос «Ай-Хуучин». – Новосибирск, 1997 (Памятники фольклора..., т. 16).

Хороводные и игровые песни Сибири / Сост. Ф. Болонев, М. Мельников. – Новосибирск, 1985.

Хороводные песни, записанные в Томской области / Сост. А. Мехнцов. – Л.-М., 1973.

Щуров В. Песни Нижней Тунгуски. – М., 1977.

Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». – Новосибирск, 1996 (Памятники фольклора..., т. 10).

Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>

2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>

3. Полitemатическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>

4. Сайт – Фольклор и пострфольклор (Библиотека фольклориста; Интернет источники по фольклору): <http://www.ruthenia.ru/folklore>.

5. Всероссийский электронный каталог объектов нематериального культурного наследия «Традиции народов России»:

<https://www.culture.ru/traditions> (https://www.facebook.com/katalogonknrf;
<http://vk.com/katalogonkn>).

6. Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия Новосибирской области: <http://ekonn.nso.ru/>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: <http://libra.nsrglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
5. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Интенсивное развитие отечественной фольклористики и, в частности, этномузыкологии на протяжении последних десятилетий привело не просто к увеличению информации о традиционном народном творчестве, но к пересмотру многих положений, появлению новых подходов к изучению данной области. Существенно обогатились представления о структуре жанровой системы, главным образом, крестьянского фольклора. Значительные результаты получены в ходе изучения связей фольклора с социальными, бытовыми и этнографическими явлениями, определена специфика основных этнографических зон на русской этнической территории. Типологические исследования музыкального фольклора всесторонне охарактеризовали систему средств музыкальной выразительности народной песни, позволили систематизировать ритмические и фактурные типы русских народных песен, определить строгую координацию ладового строения с особенностями ритма.

Значительная часть этих новых знаний нашла отражение на страницах нового коллективного учебника «Народное музыкальное творчество» под редакцией О.А. Пашиной. Представляется, что этот учебник наиболее перспективен для работы именно с музыковедами, он может оказать существенную помощь в освоении ряда культурологических и аналитических тем в процессе самостоятельной работы.

Основу курса составляют три взаимосвязанных блока – культурологический, жанровый и стилевой, именно такое сочетание позволит сформировать у студента наиболее полные представления об особенностях социальной функции каждого жанра, его этнографическом контексте и внутренней структуре, стилевых разновидностях напевов. Большое внимание следует уделять региональному принципу изучения материала, элементы которого присутствуют при характеристике отдельных жанров, а затем полученные сведения развиваются и обобщаются при освоении тем третьего раздела «Стилевые свойства музыкального фольклора».

Лекционный материал должен подкрепляться слуховыми впечатлениями, багаж которых в области фольклора у современных студентов-композиторов крайне ограничен. При отборе аудиоиллюстраций следует отдавать предпочтение записям аутентичного фольклора, т.е. аудиозаписям, демонстрирующим изучаемый жанр в различных этнических видах и региональных разновидностях, представляющим народную песню во всем ее интонационном и тембровом многообразии.

В курсе «Народное музыкальное творчество» для музыковедов предусмотрены индивидуальные занятия и самостоятельная работа, которые способствуют качественному закреплению лекционного материала и существенно расширяют круг практических и творческих заданий. Практические задания дают возможность сформировать у студентов слуховые представления и первичные навыки фольклористического анализа традиционной вокальной и инструментальной музыки, без чего невозможно получить адекватные представления о ее специфике. Анализ рационально проводить в двух видах: по письменным записям и по звукозаписям. Воспитание слуховых навыков восприятия фольклора, а также анализ на слух требуют комментариев педагога относительно специфики строя, особенностей тембро-интонационного строения и исполнительской манеры, поэтому заниматься этой работой предстоит во время аудиторных занятий. С целью высвобождения времени на лекциях для практических занятий часть теоретического материала может быть освоена студентами по учебнику или специальной литературе. В качестве самостоятельной работы (с контролем во время индивидуальных занятий) студенту следует предложить выполнить нотирование и последующий анализ нескольких фольклорных образцов (песен, наигрышей или других жанров). Эта работа позволит прояснить, активизировать и закрепить полученные на лекционных и практических занятиях представления о специфике стилевых свойствах традиционного музыкального фольклора. Особую ценность для музыковедов представляет освоение принципов записи музыкального фольклора в их эволюции, что позволит более точно оценить качество опубликованного в разные периоды материала. Знакомство с широким кругом песенных сборников, а также с «композиторским» направлением в собирании, записи и обработке народных песен сформирует необходимую основу для изучения ряда тем в курсе Истории русской музыки.

Методические указания для студентов

Содержательная программа курса «Народное музыкальное творчество» весьма обширна, изложить ее в полном объеме на лекционных занятиях преподавателю не удастся. Вот почему студентам музыковедам с самого начала учебного курса необходимо включаться в самостоятельную работу по освоению отдельных фрагментов изучаемой темы или закреплению изложенных в лекции знаний.

Большим подспорьем для этих целей является новый учебный комплекс «Народное музыкальное творчество» (учебник и хрестоматия), подготовленный коллективом авторов под редакцией О. А. Пашиной. Студентам необходимо обратить особое внимание на выделенные в тексте учебника фрагменты с изложением ключевых, по мнению авторов, идей и положений каждого параграфа, а также на вопросы, сформулированные в конце разделов. Если чтение материала из учебника задается преподавателем в качестве дополнения к изложенному на лекции материалу, то студенту следует внимательно прочитать необходимый раздел, а затем попробовать ответить на предлагаемые авторами учебника вопросы. Если после прочтения раздела ответить на вопросы не удается, значит, при знакомстве с материалом студент неверно определил приоритетные аспекты, что вполнеично для неискушенного в области современной фольклористики читателя. В таком случае придется снова вернуться к чтению заданного раздела.

Если знакомство с материалом учебника должно содействовать закреплению лекционной информации, то можно сразу начать с ответов на предложенные в учебнике проверочные вопросы. Определив, какие из вопросов вызывают затруднение, можно обратиться к тексту раздела в поисках необходимой для ответа информации. Подобная практика постепенно поможет приобрести опыт активного («прицельного», а не «панорамного») чтения, умения в процессе быстрого просмотра текста обнаружить интересующие фрагменты.

Обучение навыкам специализированного анализа народной музыки начинается в ходе аудиторных занятий. Как правило, современные студенты не имеют адекватных слуховых представлений в области аутентичного фольклора и не всегда готовы к позитивному восприятию данного музыкального материала с его специфическим строем, тембровыми, интонационными и исполнительскими особенностями. Поэтому первое слушательское приобщение к фольклорному пению требует обязательного сопровождения в форме специализированных комментариев педагога. Самостоятельная работа с анализом звучащего материала возможна после приобретения достаточных слуховых навыков и опыта первоначального анализа отдельных стилевых элементов песен разных жанров. Для самостоятельного развития и совершенствования аналитической работы удобно использовать хрестоматию из учебного комплекса «Народное

музыкальное творчество», в которой каждая письменная запись народной песни или инструментального наигрыша сопровождается аудиозаписью и стилевыми комментариями.

В значительной степени самостоятельно студенту-музыковеду необходимо познакомиться с широким кругом опубликованных сборников народных песен разных народов нашей страны и региона, а также с композиторским опытом освоения фольклорной музыки в рамках профессиональной творческой традиции.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специальное оборудование: класс для аудиторных занятий с музыкальным инструментом (фортепиано), оборудованный аудио- и видеотехникой или компьютером со звуковой и видеокартой; фонд аудио и видеозаписей для обеспечения иллюстративного и аналитического материала лекционного курса; библиотечный фонд (учебники, учебные пособия, специальная научная литература, песенные сборники).